

Н. Н. Вагин

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ

Образное мышление студента наиболее эффективно развивают занятия портретной живописью. Оно формируется прежде всего впечатлениями от модели и воображением автора. Зрительная память помогает усвоению впечатлений, участвует в переплавке их в художественный образ. Необходимо, чтобы студент имел ясное представление не только о создаваемом образе, но и о пути самого процесса изображения. Главный смысл работы с натуры состоит в том, чтобы студент смог применить приобретенные навыки в работе над оригиналом. В работе по памяти в основе запоминания лежит осмысленное восприятие натуры. Композиция является главнейшим в портрете как и в любом изображении, а завершением портрета является решение образной задачи в целом.

Ключевые слова: образ, модель, живопись, натура, восприятие, память, представление, портрет.

Подготовка учителей изобразительного искусства состоит прежде всего в воспитании самостоятельных художников. Профессиональное мастерство художника-педагога является отправным моментом для возможности воспитания будущих учеников. Образное видение окружающего является основным условием развития личности художника. Оно базируется на природных данных и оттачивается в период обучения в вузе.

Изучая формирование профессиональных навыков у студентов, мы обратились к трудам В. С. Кузина, Е. В. Шорохова, В. П. Зинченко, А. Я. Пономарёва, О. И. Никифоровой и др.

Портретная живопись дает неограниченные возможности для творчества в силу бесконечного разнообразия моделей. Художник-реалист должен стремиться к наиболее правдоподобной передаче натуры. Развитие образного мышления при работе над портретом с натуры учит видеть модель с целью создания художественного образа. Создание оригинальной композиционно-колористической среды и, главное, наиболее точная передача характера, внутреннего мира портретируемого требуют мастерства, зрительной памяти, воображения, умения работать с натуры на высоком уровне.

Разработка заданий, формирующих у студентов-художников педагогических вузов образное мышление, главным образом связана с вопросом подготовки обучающихся к выполнению самостоятельных живописных картин. В этом процессе можно выделить следующие этапы:

1. Художественный образ.

Центральной задачей при создании портрета является создание художественного образа человека. Процесс создания портрета, связанный с преобразованием модели в художественный образ, занимает умы философов, психологов, искусствоведов, художников. Портрет всегда считался особым, высшим родом изобразительного искусства. В данном случае художественный образ – это целостный

облик индивида, обладающий характерными чертами, а также чертами общими, типичными для данного времени и круга людей. Формируется этот образ в результате сплавления в сознании автора впечатлений и воображения. Рождение художественного образа можно условно разделить на составляющие периоды:

1. Замысел, который формируется двумя противоположными путями: выстраивается умозрительный образ, возникший в сознании автора заранее; художник исходит из личных впечатлений только в процессе работы.

2. Работа в материале. Материал для воплощения выбирается тот, в котором автор наиболее полно может реализовать свой замысел.

3. Момент, когда последними завершающими действиями автор как бы вдыхает в портрет жизнь. Часто это происходит путем обобщения всего холста и расстановки важнейших акцентов.

Законченное произведение как самостоятельная образная система несет в себе потенциал зрительского восприятия и, самое главное, – рождение ассоциативного ряда. И чем эмоционально глубже и развитее зритель, тем этот ряд эффективнее срабатывает.

2. Восприятие.

Как известно, обыденное восприятие человека отличается от восприятия художника. Наблюдая, с целью последующего изображения, художник замечает гораздо больше выразительных черт модели. Таким образом развивается обостренная наблюдательность. Основное достоинство этой наблюдательности заключается в том, что она помогает обнаружить «главную идею» личности. В первоначальном восприятии модели нет еще строгой системности, и получение изобразительной информации производится хаотично. В результате накопления опыта изобразительной деятельности она превращается в устойчивую профессиональную подготовку.

3. Представление.

Представление – это образы предметов и явлений, все то, что в данный момент не воспринимается, но было воспринято ранее. Представление считают высшей формой чувственного отражения в виде наглядного образного знания. Оно осуществляется в двух формах – в виде воспоминания и воображения. Восприятие относится лишь к настоящему, представление же относится одновременно и к настоящему, и прошлому. Художник может разять образы и заново его скомбинировать в другой системе. И это уже является областью чистого творчества.

4. Мышление художника и творческое воображение.

Восприятие всегда носит субъективный характер, что зависит от уровня сформированности представления об объекте, уровня личностной сформированности автора и уровня сформированности представления о процессе изображения, являющихся областью художественного мышления. Особенностью мышления художника является мышление образами. Ассоциативность – еще одна характерная черта художественного мышления. Воспроизводимый образ может быть собран из фрагментов других образов, если эти фрагменты ассоциативно связаны друг с другом. Процесс художественного мышления, результатом которого является возникновение ассоциаций, базируется на эмоциональном моменте, впечатлениях. Исследователи выделяют три типа художественных ассоциаций:

- 1) ассоциации визуальные (форма, цвет);
- 2) ассоциации эмоциональные (вызывающее определенное отношение к объекту);
- 3) логические ассоциации (через смысл объекта).

Воображением является психическая деятельность, заключающаяся в создании представлений и мыслительных систем, никогда не существовавших совместно в реальной жизни, но возможных принципиально. Зависимость воображения от восприятия имеет наиболее ярко выраженный характер. Это называется воспринимающее воображение.

5. Зрительная память художника.

Автор может отходить от непосредственного контакта с натурой, создавая образы ее по памяти, по воображению или представлению. Именно воображение является в данном случае главной движущей силой. Научные исследования памяти человека обнаруживают два этапа ее формирования. Им соответствуют два вида памяти: кратковременная – хранит информацию от секунд до десятков секунд, и долговременная – хранит информацию всю жизнь. Существует также произвольная и произвольная память. Память произвольная решает задачу запомнить нечто, произвольная же память ра-

ботает как не самостоятельный момент, включенный в более широкий спектр деятельности.

Зрительная память и воображение формируют вторичные образы действительности – представления. Мы не пишем действительность такой, какая она есть, а такую, какой она нам кажется, т. е. мы работаем «по памяти». Важно научить воссоздавать увиденное по памяти и по представлению.

6. Работа с натуры.

Важно, чтобы будущий портретист имел ясное представление не только о создаваемом образе человека, но и последовательности самого процесса изображения [1].

Портретная живопись на старших курсах художественных факультетов требует от студентов умения свободно владеть техникой живописи для передачи внешнего сходства и внутреннего мира портретируемого. Совершенно очевидно, что художественно-образные компоненты изображения должны занимать ведущее положение при работе над портретом, а учебно-аналитические – второстепенное, вспомогательное.

В целом изобразительное мышление студентов характеризуется такими чертами:

- 1) воспринимая модель для изображения, большинство студентов формирует эмоциональный образ человека;
- 2) точная, художественная композиция замысла изображения в выбранном формате позволяет достигать желаемых результатов;
- 3) ясная разработка портретного изображения – детализация, активность или нейтральность фона по отношению к главному помогает достижению высокого результата работы;
- 4) разнообразие технических приемов выявляет мастерство автора и приводит к желаемой цели.

Овладение искусством портретной живописи невозможно без практической работы с натуры, где важно умение подмечать в человеке характерное. При работе над портретом с натуры должны постоянно ставиться задачи образной характеристики модели, включающие:

- формирование ясного представления у студентов о модели;
- поэтапный анализ работы;
- завершение работы.

Критерием завершенности является решение изначально поставленной задачи. Интерес к самому существенному в человеке – один из основных принципов развития личности художника.

7. Работа по памяти и по представлению.

Искусство «реализма» выдвигает требования воспитывать у студентов умение работать не только с натуры. Будущим портретистам необходимо рекомендовать выполнение набросков и кратковременных этюдов по памяти. Создание портретного

образа требует напряженной деятельности: запоминания, анализа увиденного, соотнесения увиденного с выполненным образом в изобразительном материале. Полезно такое упражнение: внимательно посмотрев на человека, нарисовать его по памяти, а затем уточнить этот рисунок на натуре. Также при изображении головы возможно изучить детали (нос, глаза, подбородок, уши и т. д.) и нарисовать их в характере отдельно. Это очень поможет в рисовании головы целиком с присущими только ей характерными чертами.

Такое рисование является аналитическим по восприятию и синтетическим по характеру изображения. Можно отметить две формы изображения по наблюдению:

– короткое наблюдение, затем изображение увиденного и вновь наблюдение с целью уточнения восприятия;

– длительное наблюдение и последующее изображение.

Возможны такие задания:

– изображение по наблюдению с неподвижной модели;

– изображение с позирующей модели с изменением точки зрения.

Очень полезно быстрое сравнение двух моделей. В таком сравнении ясней становится задача на выявление характеров. Важно, чтобы будущий портретист имел ясное представление не только о создаваемом образе человека, но и последовательности самого процесса изображения работе по памяти:

– повторение по памяти этюда, написанного с натуры;

– доработка по памяти этюдов с натуры;

– работа по памяти с повторными наблюдениями.

Исследование литературных источников по проблеме [2–5] показало актуальность направлений в развитии образного мышления у студентов. Развитие образного мышления при работе над портретом может научить студента видеть модель с перспективой трансформации с целью создания более глубокого художественного образа.

В искусстве портрета образ – это целостный облик конкретного человека, обладающий как индивидуальными, так и типическими чертами, сформированный в результате восприятия, воображения и мышления художника-портретиста.

Способ создания художественного образа исходит из таких уровней познания, как восприятие, представление, живописное воплощение на картинной плоскости. Результатом работы образного мышления является художественный образ, он связан с созданием неповторимого облика конкретного человека во всем многообразии внешних и внутренних черт характерных и типических.

Мышление художника неразрывно связано с материалами для воплощения, поскольку именно в материалах и способах их использования проявляется образное мышление каждого художника.

Также были определены критерии образности в портретном произведении, по которым в дальнейшем определялись уровни образного мышления студентов.

1. Оригинальность композиционного и технического решения.

2. Внешнее сходство с моделью. Характерное и типическое в портрете.

3. Естественность языка в передаче внутреннего состояния портретируемого.

4. Целостность композиционного, тонального и цветового решения картины.

5. Степень выразительности созданного образа.

Список литературы

1. Шорохов Е. В. Композиция: учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 207 с.
2. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977. Ч. 1. 263 с.
3. Кузин В. С. Психология. М.: Агар, 1997. 304 с.
4. Никифорова О. И. Исследования по психологии художественного творчества. М.: Изд-во Московского ун-та, 1972. 155 с.
5. Пономарев А. Я. Исследование проблем психологии творчества. М.: Наука, 1983. 236 с.

Вагин Н. Н., доцент кафедры музыкального и художественного образования.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.

E-mail: kostz@sibmail.com

Материал поступил в редакцию 27.07.2016.

N. N. Vagin

DEVELOPMENT OF STUDENTS' VISUAL THOUGHT IN THE PROCESS OF PORTRAIT PAINTING TEACHING

Visual thought of a student is, in the most effective way, developed by portraiture studying. It is formed by the impressions about the model and the author's imagination. Visual memory helps to master the impressions and is

involved in converting them into the artistic image. It is essential that a student has a clear notion not only about the image, that is being created, but also about the way of the portraiture process itself. The main idea of a life class in art consists in student's applying his acquired skills in the work with his original piece. The phenomenon that underlies in the painting from memory is a sensible and meaningful perception of the life itself. As in any image, composition is the main thing in portrait painting. Tackling an imaginative concept on the whole boils down to the completion of a portrait.

Key words: *image, model, painting, nature, perception, memory, representation, portrait.*

References

1. Shorohov E. V. *Kompozitsiya: ucheb. dlya studentov khudozh.-graf. fak. ped. in-tov. 2-e izd., pererab. i dop.* [Composition: tutorial for students of art and graphic faculty of ped. institutes, 2nd ed., revised and enlarged]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1986. 207 p. (in Russian).
2. Volkov N. N. *Kompozitsiya v zhivopisi* [Composition in painting]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1977. Part.1. 263 p. (in Russian).
3. Kuzin B. C. *Psikhologiya* [Psychology]. Moscow, Agar Publ., 1997. 304 p. (in Russian).
4. Nikiforova O. I. *Issledovaniya po psikhologii khudozhestvennogo tvorchestva* [Psychology of art studies]. Moscow, Izd-vo Mosk. un-ta Publ., 1972. 155 p. (in Russian).
5. Ponomarev A. Ya. *Issledovaniye problem psikhologii tvorchestva* [Study of the problems of art psychology]. Moscow, Nauka Publ., 1983. 236 p. (in Russian).

Vagin N. N.

Tomsk State Pedagogical University.

Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.

E-mail: kostz@sibmail.com